

AMERICAN FILM AND TELEVISION STUDIES

Zertifizierter Schwerpunkt im Rahmen der „Freien Wahlfächer“
eines Studiums an der Universität Graz

§ I. Aufgaben und Struktur des Programms

Der zertifizierte Schwerpunkt „American Film and Television Studies“, geleitet und organisiert von der Professur Amerikanistik II (am Institut für Amerikanistik), Arbeitsbereich für Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte mit Schwerpunkt (Trans-)Nationalitäts- und Raumforschung, umfasst ein über die gewählten Einzelfächer hinausgehendes, zusätzliches Lehrangebot, das als Ergänzung und Erweiterung der jeweiligen Fachstudien angelegt ist. Das Lehrangebot wird durch das Institut für Amerikanistik getragen und unterstützt durch Kurse am Institut für Kunstgeschichte, an den Instituten für Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft, sowie am Centrum für Jüdische Studien. Praxisorientierte Lehrveranstaltungen werden durch das Institut für Unternehmensführung und Entrepreneurship bereitgestellt. Der zertifizierte Schwerpunkt kann im Rahmen der Freien Wahlfächer abgelegt werden und wird mit einem **Zertifikat** der Universität Graz bestätigt. Der zertifizierte Schwerpunkt steht **allen Bachelor- und Master-Studierenden** der Karl-Franzens-Universität zur Verfügung, die Qualifikationen im Bereich „US-amerikanische Film- und Fernsehwissenschaft“ erwerben wollen. Er richtet sich insbesondere an diejenigen Studierenden, die ihre berufliche Zukunft in den USA sehen bzw. in Arbeitszweigen in Europa, die mit der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie kooperieren.

§ II. Lernziele des Moduls

Der zertifizierte Schwerpunkt vermittelt den Studierenden **umfangreiches theoretisches Grundwissen** im Bereich des US-amerikanischen Kinos und Fernsehens. Neben der theoretischen film- und kulturwissenschaftlichen Kompetenz gibt es einen **praxisorientierten Schwerpunkt**, der einerseits auf konkrete Erfahrungen in der Film- und Fernsehindustrie der USA (im Rahmen einer Filmsommerschule), andererseits auf die wirtschaftsbezogenen Ebenen des Projektmanagements und Marketings ausgerichtet ist; zusätzlich ist eine vierwöchige Praxis im Umfang von 40 Wochenstunden in einem Medienunternehmen verpflichtend vorgesehen. Mit dieser Kombination will der zertifizierte Schwerpunkt die Studierenden zum einen mit dem notwendigen theoretischen und geschichtlichen Basiswissen ausstatten, zum anderen Bezüge zum Unternehmertum im Allgemeinen und zum amerikanischen Film- und Fernsehgeschäft im Speziellen herstellen.

Der zertifizierte Schwerpunkt erhöht somit die Vertrautheit der Studierenden mit **Grundelementen des US-amerikanischen Kinos und Fernsehens**, liefert aber auch ein handwerkliches Instrumentarium zur **Planung und Promotion film- und fernsehbezogener Projekte**. Gleichzeitig erlernen die Studierenden im Rahmen eines praxisorientierten Workshops, Kreativität und strukturiertes Arbeiten effektiv miteinander zu vereinen. Die Studierenden eignen sich damit Fertigkeiten an, die bereits während des Studiums hilfreich

sind und insgesamt ihre Berufschancen erhöhen, auch wenn sie sich später für einen anderen Beruf außerhalb von Film und Fernsehen entscheiden. Der Schwerpunkt bietet Einblicke in zentrale Facetten der US-amerikanischen Film- und Fernsehindustrie und offeriert Studierenden somit die Möglichkeit, in einem boomenden Arbeitsfeld Fuß zu fassen. Gleichzeitig steigert er, durch seine breite fachliche Aufstellung und der Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes, in substanzieller Form die interdisziplinäre und interkulturelle Kompetenz der Studierenden.

§ III. Aufbau des zertifizierten Schwerpunkts

(1) Der zertifizierte Schwerpunkt setzt sich v.a. aus freien Wahlfächern zusammen und umfasst insgesamt 18 bis 25 ECTS-Punkte. Max 50% der ECTS dürfen aus Pflicht- und Wahlfächern des Studiums stammen, zu dem das Zertifikat erworben wird. Es werden nach Maßgabe der Verfügbarkeit Lehrveranstaltungen aus den Curricula der Anglistik/Amerikanistik, Kunstgeschichte und dem Centrum für Jüdische Studien mitgenutzt; zudem bieten die Institute für Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft (Katholisch-Theologische Fakultät) sowie das Institut für Unternehmensführung und Entrepreneurship (Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät) für das Zertifikat anrechenbare Kurse an.

WICHTIG: Von der CuKo Kunstgeschichte wurden sämtliche Modulzuordnungen aufgehoben, d.h., jede Lehrveranstaltung, die thematisch passend ist, kann dem Zertifikat zugeordnet und angerechnet werden.

(2) Die Lehr- und Lernaktivitäten des zertifizierten Schwerpunkts bestehen zum einen aus Vorlesungen (VO/VU) und Kursen (PS, KS & SE), die sich mit ausgewählten Aspekten der US-amerikanischen Film- und Fernsehkultur sowie deren theoretischer Einordnung befassen (Module 1-3), zum anderen aus praxisorientierten Elementen (Module 4-5).

(3) Die zu absolvierenden Leistungen im Zertifikat „American Film and Television Studies“ umfassen:

	LV	LV-Typ	ECTS-Credits
1.	Einführung in Paradigmen der Filmanalyse und -theorie		
1.1	<i>American Film and Television Studies – Analysis and Theory</i> [BA Anglistik/Amerikanistik: PS <i>Topics in American Cultural Studies</i> , 3 ECTS] oder	PS	3-4 ECTS
1.2	<i>Filmanalyse und -theorie</i> [BA Kunstgeschichte, 3-4 ECTS]		
2.	Filmhistorischer Überblick		
2.1	<i>Survey of American Film History</i> [MA Anglistik/Amerikanistik: VO <i>Cultural Studies</i> , 4 ECTS] oder	VO	3-4 ECTS
2.2	<i>Überblick Filmgeschichte</i> [BA Kunstgeschichte, 3-4 ECTS] oder		

2.3	<i>Survey of World Cinema</i> [a.) MA Religion Kultur Gesellschaft: RWF 1 VO/AG <i>Transformation von religiösen Narrativen und Symbolsystemen in Film und TV</i> , 3 ECTS]	VO/AG	
3.	Filmwissenschaftliche Vertiefung		3-5 ECTS
3.1	<i>Comparative Analysis & Contextualization – Focus America</i> [BA Anglistik/Amerikanistik & European Joint Master's Programme in English and American Studies: SE <i>Specialized Topics in Cultural Studies</i> , 4 ECTS; MA Anglistik/Amerikanistik: SE <i>Cultural Studies</i> , 5 ECTS; Masterstudium DDP Jüdische Studien: Modul D - M3 Ausgewählte Lehrveranstaltungen zu Literatur, Kunst, Musik: SE/VO/VU <i>Geschichte jüdischer Kulturen</i> , 4 ECTS] oder	SE/VO/VU	
3.2	<i>Close Readings of Cinematic Texts – Focus Global Cinema</i> [a.) MA Religion Kultur Gesellschaft: RWF 3 SE <i>Religiöse Ikonographie in medialen Kontexten</i> , 5 ECTS oder b.) MA Religionspädagogik: B.1, SE <i>Einführung in die Theologie der Medien</i> , 4 ECTS] oder	SE	
3.3	<i>Expanded Cinema / Film and Art</i> [BA Kunstgeschichte; MA Kunstgeschichte, 3-5 ECTS] oder		
3.4	<i>Theoretical and Topological Perspectives on Film</i> [a.) MA Religion Kultur Gesellschaft: E.2, VU <i>Judentum/ Christentum/ Islam in Film, TV und anderen digitalen Medien</i> , 5 ECTS; b.) MA Religion Kultur Gesellschaft: E.4, VU <i>Transformation von religiösen Symbolsystemen II</i> , 5 ECTS; oder c.) MA Religion Kultur Gesellschaft: RWF 2 VU <i>Medienanalytische Kompetenz</i> , 4 ECTS] oder	VU	
3.5	<i>Film Summer School (USA)</i> [4 ECTS]		
4.	Sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Kontext Lehrveranstaltungen des Instituts für Unternehmensführung und Entrepreneurship	VU/KS	3-6 ECTS
4.1	<i>Projektmanagement</i> [oder vergleichbare Kurse, 1-2 ECTS]		
4.2	<i>Marketing und Recht</i> a.) Marketing kompakt oder b.) Recht kompakt [1 ECTS] oder c.) Unternehmenskommunikation in der Praxis I – (Online-) Marketing, PR & Management [2 ECTS]		
4.3	<i>Kreativität und strukturiertes Arbeiten</i> [oder vergleichbare Kurse, 1-2 ECTS]		
5.	Volontariat/Praxis		6 ECTS

	GESAMT		18-25 ECTS
--	---------------	--	-------------------

AUFLISTUNG DES ANGEBOTS MIT KOMMENTAREN

1. Einführung in Paradigmen der Filmanalyse und -theorie

1.1 *American Film and Television Studies – Analysis and Theory* [PS, Amerikanistik] 3 ECTS

This module offers an introduction to relevant theories of American film and television studies, including structuralist/poststructuralist approaches and visual/gaze theory. Students familiarize themselves with the methodologies, the interpretative framework, and the terminology required to 'read' and interpret cinematic works. Focusing on one key aspect from American cinema and television, the course provides participants with the basic tools of interpretation concerning the uses and functions of film language (*mise en scène*, montage, framing, camera movement, sound, and lighting). The main goal of the module is to enable students to understand how works of film and television are composed, and how they operate on the level of narrative transmission.

ODER

1.2 *Filmanalyse und -theorie* [Kunstgeschichte] 3-4 ECTS

Das Modul „Filmanalyse und -theorie“ führt in die grundlegenden Fragestellungen, Gegenstandskonstruktionen und Konzepte der Filmtheorie ein und eröffnet einen Einblick in die theoriegeschichtliche Genese der Begriffe gegenwärtiger Theorie und Ästhetik des Films. Das Modul vermittelt die Terminologie, Problemstellungen und Grundprinzipien theoretischer Erkenntnisbildung an den Argumentations- und Darstellungsweisen exemplarischer filmtheoretischer, ästhetischer, medien- und kulturtheoretischer Texte.

2. Filmhistorischer Überblick

2.1 *Survey of American Film History* [VO, Amerikanistik] 4 ECTS

This module offers an overview of U.S. American film history, from the beginnings of modern entertainment culture to the present day. Special emphasis will be placed on movie genres and their tradition, the emergence of the classical Hollywood system, and the genealogy of groundbreaking cinematic techniques (from the cinematograph to 3D and computer-generated imagery). Examples will include early short flicks and slapstick films, as well as *film noir*, monumental cinema, science fiction, action thrillers, war movies, animation films, and contemporary blockbusters. While examining these films on an aesthetic level (with respect to their narrative strategies and patterns of cinematic construction), we will also situate them within the framework of political and historical events.

ODER

2.2 *Überblick Filmgeschichte* [Kunstgeschichte] 3-4 ECTS

Das Modul behandelt filmhistoriographische und filmanalytische Probleme im medien-, kultur- und sozialgeschichtlichen Zusammenhang, wie er sich durch den Bezug auf die in angrenzenden Fächern diskutierten Problemstellungen ergibt. Die Studierenden vertiefen

ihren kritisch reflektierten Einblick in virulente Forschungsfelder gegenwärtiger Filmgeschichtsschreibung und filmanalytischer Problemstellungen. Das Modul führt in die Grundlagen der Filmhistoriografie ein und vermittelt einen Überblick über die verschiedenen Sachgebiete filmhistorischer Forschung. Darüber hinaus sind die Methoden filmhistorischer Forschung ein wichtiger Baustein der wissenschaftlichen Grundausbildung.

ODER

2.3 *Survey of World Cinema* [VO/AG, Fundamentaltheologie, Religionswissenschaft]

3-4 ECTS

‘Reading’ a movie is a skill that has to be trained by everyone who is taking the contemporary audio-visual culture seriously. Developing a ‘literacy of pictures’ is best achieved by working on representative products from cultural contexts and focusing on a selected topic, with special regard to the specific iconographic tradition. Through this approach, cultural differences and commonalities, as well as connections to religious traditions by narration and pictorial language can be traced and shown. A special focus is placed on the connection of gender, religion, and culture.

Filmwissenschaftliche Vertiefung

3.1 *Comparative Analysis & Contextualization – Focus America* [SE, Amerikanistik; SE/VO/VU Centrum für Jüdische Studien] 4-5 ECTS

This course will deal with a central theme of U.S. American film and/or television, focusing on an important genre, director, artistic movement, or style. Students will familiarize themselves with the cultural and cinematic background pertinent to this topic. Attention will be drawn to the intertextual dialogue between key examples from the U.S. film and television canon, taking into account cross-medial exchange (e.g., film adaptations). While concentrating on the audiovisual dimension of selected examples, the course will also deal with the cultural, social, and political context reflected in these works of art. Which aesthetic techniques are employed in works of U.S. film and television to articulate and negotiate key concerns of cultural practice?

ODER

3.2 *Close Readings of Cinematic Texts – Focus Global Cinema* 4-5 ECTS
[SE, Fundamentaltheologie, Religionswissenschaft]

In this course, the focus is on the medial representation of a given topic. What do different movies by the same director have in common, what defines his/her ‘personal handwriting’? What are the criteria for correlating certain films with a style, and in what way/to what extent does the parent culture of a director affect his/her work? How are the principal topics of mankind, such as love, guilt, contingency, mercy, and the longing for something transcendent depicted in these works? These and other questions are critically examined. Possible answers will be checked against the guiding principle of formal film analysis.

ODER

3.3 *Expanded Cinema / Film und Kunst* [Kunstgeschichte] 3-5 ECTS

a. *Expanded Cinema:*

Die Idee des Expanded Cinema strebte eine Erweiterung des Kinos in seinen ästhetischen, technischen und institutionellen Begrenzungen an. Das Modul widmet sich dem Expanded Cinema am Beispiel bedeutender Vertreter*innen der amerikanischen Filmkunst und lotet das Verhältnis zu den Nachbarkünsten ebenso aus, wie die Beziehungen nach Europa, Asien und Lateinamerika. In einer historischen Perspektive wird das Expanded Cinema dabei im Kontext künstlerischer Praktiken und Diskurse der 1960er und 1970er Jahre betrachtet. Dabei geht es auch darum, die jeweiligen Aufführungs- und Ausstellungskontexte zu erschließen, um zu einem breiteren Verständnis des Kinos und seinen dynamischen Konzeptionen zu gelangen.

b. *Film und Kunst:*

Film und die bildenden Künste unterhalten eine enge Wechselbeziehung. Filmkunst bildet die Ausgangsbasis eines sich immer weiter ausdifferenzierenden Verständnisses für das Denken der Bilder: Geschichte, Ästhetik und Theorie des Films sind ebenso Gegenstand wie die Reflexion des Kinos in den bildenden Künsten. Das Modul behandelt exemplarische Fragen filmwissenschaftlicher Theoriebildung an der Schnittstelle von ästhetischer Theorie, Kultur- und Kunsttheorie. Die Studierenden werden dabei mit kunstwissenschaftlichen Zusammenhängen, erweiterten Kontexten ästhetischer Theoriebildung sowie mit Reflexionsformen des Theorietransfers vertraut gemacht.

ODER

3.4 *Theoretical and Topological Perspectives on Film*

4-5 ECTS

[VU, Fundamentaltheologie, Religionswissenschaft]

In this course, we analyze characters from different religious systems in the past and the present as, for example, gods/goddesses and demons, regarding their relevance within the particular religious system. In the second half of the course, current transformations and representations of these characters within film and television are investigated. Students will acquire the religio-historical fundamentals as well as reconstruct and understand the transformations in current media productions; they will also learn how to apply relevant theories of gender in the fields of religious history and media analysis.

ODER

3.5 *Film Summer School*

4 ECTS

The Film Summer School will provide students with further knowledge regarding the economic and entrepreneurial context of film. This intensive course consists of classes with a decisively pragmatic focus designed specifically for film students. Participants will receive career guidance and tailored information on a.) the key elements of the Hollywood system; b.) job descriptions; c.) developing film projects; d.) industry trends; e.) internships in the entertainment industry; f.) preparation for interviews; g.) networking skills; h.) the creation of a comprehensive business plan. The program provides academic lectures by film professors as well as field visits. Participation in the Summer School will enable students to gain firsthand experience in the Hollywood film industry and provide a behind-the-scenes look to expand their knowledge of film studies.

4. Sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Kontext

[VU/KS, Institut für Unternehmensführung und Entrepreneurship]

insges. 3-6 ECTS

4.1 *Projektmanagement* [oder vergleichbare Kurse]

1-2 ECTS

Methoden und Techniken für die Analyse und langfristige Planung von Projekten werden in dieser Lehrveranstaltung erarbeitet. Studierende sollen den Projektzyklus mit Elementen der Planung, des Controllings und der Projektführung im Rahmen von praktischen Beispielen verstehen und anwenden lernen. Ebenso sollen die für das Projektmanagement relevanten Sozialkompetenzen anhand praktischer Anwendungsbeispiele vermittelt und gestärkt werden. Social Skills, wie etwa Kreativitätstechniken, Konfliktmanagement, Moderation und Führung gelten als wichtige Komponenten im Anforderungsprofil von Projektmanager*innen und tragen wesentlich zur erfolgreichen Umsetzung von Projekten bei.

4.2 *Marketing und Recht*

Marketing kompakt [oder vergleichbare Kurse]

1 ECTS

Diese Lehrveranstaltung beschäftigt sich mit anwendungsorientierten Einblicken in die strategischen Konzepte und Methoden des Marketings. Es werden Verhaltens- und Informationsgrundlagen der marktorientierten Unternehmensführung mit Abbildung zentraler Geschäftsprozesse und Funktionseinheiten aus der Perspektive des Marketings vermittelt. Im Mittelpunkt stehen Analyse und der qualifizierte Umgang mit Anspruchsgruppen, sowie die Veranschaulichung des Marketing-Mix, dessen Implementierung und Controlling. Es werden Praxisübungen und anwendungsorientierte Fallbearbeitungen, sowie Simulationen im Bereich marktorientierter Unternehmensführung durchgeführt.

ODER

Recht kompakt [oder vergleichbare Kurse]

1 ECTS

Diese Lehrveranstaltung bietet anwendungsorientierte Einblicke in die Grundlagen des Rechts. Studierende erhalten eine Einführung in die juristische Methodenlehre, sowie Einblicke in unterschiedliche privatrechtliche und öffentliche Themenbereiche. Die Erläuterung verschiedener Rechtsbegriffe, sowie Diskussionen rund um diverse rechtswissenschaftliche Themenfelder mit Bezug zu praktischen Beispielen sind ebenfalls Teil dieser Lehrveranstaltung.

ODER

Unternehmenskommunikation in der Praxis I – (Online-) Marketing, PR & Management

2 ECTS

Die Lehrveranstaltung gibt einen praxisnahen Überblick über die Unternehmenskommunikation. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche (Online)-Marketing, Public Relations und das damit verbundene Projektmanagement. Lernziel ist ein grundlegendes Knowhow der TeilnehmerInnen in Hinblick auf einen späteren Berufseinstieg in der Kommunikationsbranche. Die Instrumente der Unternehmenskommunikation werden in der LV anhand von konkreten Fallbeispielen aus der Praxis vermittelt. Ein Schwerpunkt wird dabei auf aktuelle Themen wie Online Marketing und Social Media gesetzt. Parallel dazu werden die vertiefenden Inhalte und Themen der LV von den Studierenden anhand von selbst gewählten Fallbeispielen, praktischen Übungen und Präsentationen eigenhändig erarbeitet.

4.3 Kreativität und strukturiertes Arbeiten [oder vergleichbare Kurse]

1-2 ECTS

Im Rahmen der Lehrveranstaltung sollen den Studierenden kreative Techniken sowie Methoden strukturierten Arbeitens anhand praktischer Anwendungsbeispiele nähergebracht werden. Dabei stehen die Entwicklung neuer Ideen, die Umsetzung von Visionen, sowie die Lösung von Problemen durch unterschiedlichste Kreativitätstechniken in Einzel- und Gruppenarbeiten im Fokus der Lehrveranstaltung. Ziel ist die Förderung von kreativen Denkprozessen und die Anregung innovativer Ideen durch Konzepte und Methoden aus der Praxis.

5. Volontariat/Praxis

6 ECTS

Um direkte Einblicke in die Berufswelt der Unterhaltungsindustrie zu erhalten, soll von den Studierenden im Rahmen ihrer Ausbildung für das Zertifikat „American Film and Television Studies“ eine vierwöchige Praxis im Umfang von 40 Wochenstunden pro Woche in einem Medienunternehmen nach freier Wahl (Film, Fernsehen, elektronische Medien, u.a.) absolviert werden, um das sich die Studierenden selbst kümmern müssen. Diese Praxis ist vorab von der/dem Studierenden per Formular zu beantragen – <https://gewi.uni-graz.at/de/studieren/bachelorstudium/formulare/>, „Genehmigung der Absolvierung einer (Auslands-)Praxis“ (pdf) – und vom zuständigen studienrechtlichen Organ zu genehmigen.

§ IV. Zertifizierung

- (1) Studierende erhalten nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltungen im Ausmaß von insgesamt 18 bis 25 ECTS ein Zertifikat über den Studienerfolg.
- (2) Die Ausstellung des Zertifikats erfolgt durch die zuständigen Leiter*innen des Programms.

§ V. Teilnahmevoraussetzungen

Das Modul steht grundsätzlich allen Bachelor- und Master-Studierenden der Karl-Franzens-Universität offen.

§ VI. Häufigkeit des Angebots

Die Lehrveranstaltungen des Moduls können im Lauf von anderthalb Studienjahren (3 Semestern) abgeschlossen werden.

§ VII. Leitung und Organisation

- (1) Die Leitung, Organisation und inhaltliche Koordination des zertifizierten Schwerpunkts erfolgt durch die Professur Amerikanistik II, Arbeitsbereich für Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte mit Schwerpunkt (Trans-)Nationalitäts- und Raumforschung.
- (2) Das jährliche Programm des zertifizierten Schwerpunkts wird auf der Homepage (<https://amerikanistik.uni-graz.at/de/trans-nationality-space/>) veröffentlicht.